Proyecto documental
Historia(s)
de las Mujeres,
Una mirada sobre los arquetipos femeninos en la cultura audiovisual

2016

Andrea Cárdenas Hönig

Historia(s) de las Mujeres,

Una mirada sobre los arquetipos femeninos

en la cultura audiovisual

proyecto seleccionado por fnartes 2016

beca bicentenario a la creación audiovisual

-Reg, Derecho de autor N#5300323-

INDICE

Fundamentación Personal, Objetivos & Propósitos……1

Breve Marco Teórico e Intención 2

Propuesta Estética, Materiales Audiovisuales & Narrativa 4

Antecedentes & Referencias Audiovisuales 6

Referencias Bibliográficas 6

Producción & Cronograma de Trabajo 7

Breve CV Autora - Andrea Cárdenas Hönig, venezolana, residente argentina y ciudadana alemana; actualmente se encuentra finalizando la Licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional del Arte, con orientación en realización. Previamente se formó en Letras en la UBA, en teatro en la EMAD, fuera de lo cual se dedica a experimentar en fotografía, sonido y escritura. Actualmente se encuentra trabajando en ensayos audiovisuales auto-etnográficos y videoclips experimentales basados en material de archivo. Algunas de sus influencias son Agnes Varda, Francesca Woodman, Todd Solondz, Virginie Despentes, Anaïs Nin, Jean Luc Godard, Clarice Lispector, Tracey Emin, Mariana Bugallo y Lena Dunham.

Historia(s) de las Mujeres,
Una mirada sobre los arquetipos femeninos en la cultura audiovisual
ensayo documental en formato de collage o *cut-up audiovisual*

Fundamentación Personal, Objetivos & Propósitos

Se tomará como paradigma de realización audiovisual el trabajo de recorte, apropiación y resignificación de la historia del cine que realiza Godard en *Historia(s) del Cine*. El trabajo comenzará con el recopilado de material de archivo, y seguirá luego con la intervención-reapropiación del mismo. **El tema será el análisis de los arquetipos femeninos que se desprenden de la cultura audiovisual desde 1950 hasta la actualidad**. A través de este ensayo se pretende construir una visión personal de las *Historia(s)* de las Mujeres en los medios de comunicación audiovisual masiva (englobando en ellos tanto filmes, como publicidades televisivas, Argentinas e internacionales). Se toma como marco teórico base, la noción de *cine expandido*[1], que considera la reapropiación de material de archivo como gesto político a la vez que forma de arte. Se usarán subtítulos, placas separadoras ad hoc y realización de micro-entrevistas a investigadores especialistas en la temática de género para enriquecer la construcción del texto audiovisual. La intención es develar los imaginarios sociales[2], que establecen arquetipos en la visión sobre lo femenino en la cultura audiovisual.

El objetivo específico y tema es indagar mediante este trabajo audiovisual de recopilación y reapropiación (previo trabajo de selección/curado de material de archivo), **cómo los arquetipos femeninos se mantuvieron/modificaron, a través del supuesto cambio de paradigma en torno a la visión de la mujer en la sociedad**. El recorte y reapropiación implica que quien escribe imprimirá en el trabajo su visión personal del tema. Otro objetivo entonces, será el de **encontrar una voz fílmica que pueda transmitir una posición ideológica personal a partir de este trabajo**.

[1] Aquello que el autor nombra «cine expandido» se refiere a la expansión de la tecnología (incluido el cine) y, consecuentemente, al modo en que ello puede influir sobre la percepción y la conciencia. El gesto político de la reapropiación/resignificación de textos ajenos reside en poder evidenciar/subvertir y llevar hacia una desnaturalización de los discursos que allí se ponen en juego.

[2] El imaginario social es un concepto creado por el filósofo griego Cornelius Castoriadis, usado habitualmente en ciencias sociales para designar las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones. El concepto se usa habitualmente como **sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología**

Breve Marco Teórico e Intención

En *La Revolución Electrónica*, Burroughs menciona la ilusión generada por el "cut-up[3] multimedia" pues no sólo incluye texto sino también sonido e imagen, como un arma que manipula a los receptores. En la época en que se escribe este texto se estaba investigando sobre la posibilidad de afectar las conductas de la gente sin conciencia o voluntad (época de la hipnosis, parapsicología, las drogas y los mensajes subliminales). Más tarde se prohibieron nominalmente estos usos, sin embargo, hoy en día se siguen utilizando tanto en publicidad, como en la industria del juego y en las estrategias de comunicación de los políticos y el periodismo.

Para este autor, el cut-up podía ser utilizado al de forma subversiva: como un arma de largo alcance para mezclar y anular líneas asociativas establecidas por los medios masivos. El control de los medios masivos depende del establecimiento de líneas de asociación. Cuando las líneas son cortadas, las conexiones asociativas se rompen. **Es la intención de este trabajo aportar a ese corte de las líneas asociativas naturalizadas/ formadoras/que perpetúan los arquetipos femeninos estigmatizantes.** Para ese fin primero se intentará remarcar/develar el significado/subtexto de los mensajes que habitan las imágenes de las mujeres en las publicidades, a través del montaje de las imágenes entre sí y con otros textos fílmicos/ recursos (subtítulos, música, material fílmico propio o creado ad hoc). **A través del uso de la parodia (que es el tono que se buscará con el montaje) el objetivo será evidenciar el ridículo de los mandatos que proponen los textos audiovisuales y llevar hacia la reflexión.**

[3] **Técnica del *cut-up***: Un precedente de la técnica ocurrió durante una reunión surrealista en los años 20: Tristan Tzara ofreció crear un poema en el momento sacando palabras aleatorias de un sombrero. Sobrevino un disturbio y André Bretón expulsó a Tzara del movimiento. En los años 50 el pintor y escritor Brion Gysin desarrolló el método en mayor profundidad después de haberlo descubierto accidentalmente. Él había colocado hojas de periódico como un mantel para proteger una mesa de rayarla mientras cortaba papeles con una hojilla de afeitar. Luego de cortar sobre los periódicos pudo notar que las páginas recortadas mostraban interesantes yuxtaposiciones. Comenzó a cortar en secciones deliberadamente artículos de periódicos, los cuales reorganizó al azar. Julio Cortázar también utilizó la técnica frecuentemente en Rayuela. Gysin le mostró la técnica al escritor **William S. Burroughs** en el Beat Hotel. Juntos luego aplicaron la técnica tanto a escritos impresos como a grabaciones de audio en un esfuerzo para decodificar el contenido implícito de un material. **Su hipótesis era que la técnica podía ser usada para descubrir el verdadero significado de un texto**. Burroughs también sugirió que la técnica de recortes podía ser utilizada como un método de adivinar el futuro diciendo que "Cuando se cortan líneas de palabras el futuro se filtra".

Virginie Despentes y su libro *Teoria King Kong* es la inspiración fundamental de este trabajo: "Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las **excluidas del gran mercado de la buena chica**. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, ni vengo a quejarme.

No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir, y otras que sepan casarse, que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente, yo no formo parte de ellas (…) **Prefiero los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Y porque, en general, el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es a menudo más creativo**. (…) **Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética** (...) no me interesa."

Mariela Cantú, en el cierre de su introducción a *La Desindustria del Experimental, alternativas emancipatorias en las Artes Audiovisuales argentinas*[4]**,** dice: "Tal vez las imágenes estén ya un poco cansadas de vernos siempre desde los mismos rincones, y estén preparando su emancipación desde los recintos a los que las hemos confinado. **Diviso en algunas de las experiencias experimentales, la posibilidad del reencanto que traen consigo las pequeñas escalas, la transparencia de las decisiones, la bendita incertidumbre de lo diverso. Otras ficciones (¿las nuestras?) que alucinen más allá de la lógica del mercado, de la producción monótona y de la circulación estandarizada, que vislumbren en la extrañeza no sólo la aventura a la que invitan los experimentos, sino la inagotable libertad de recrear nuestros escenarios de punta a punta, una y otra vez**." Es con esa ilusión entonces, la de la aventura y la libertad a la que invitan los experimentos, que elegí el formato de experimentación audiovisual como plataforma de acercamiento hacia el tema de mi ensayo.

---

[4] *La Desindustria del Experimental, alternativas emancipatorias en las Artes Audiovisuales argentinas*, Mariela Cantú; Buenos Aires: IMAGOFAGIA, revista de la asociación argentina de estudios de cine y audiovisual, 2014

Propuesta Estética, Materiales Audiovisuales & Narrativa

Por la naturaleza de recorte del trabajo propuesto, la estética será heterogénea. Usar material de archivo en un rango amplio como el de 1950-actualidad, no deja alternativa que la de una propuesta estética heterogénea. Por la naturaleza híbrida del trabajo, que se propone como cruce entre documental y parodia/construcción, ensayo personal/recorte intencional de las Historia(s) de las Mujeres en la cultura audiovisual, las consideraciones estéticas y la narrativa final serán una construcción originada en el armado del montaje. La disparidad entre calidad/texturas de imagen/colores está contemplada. No obstante, se buscará una coherencia estética unificadora en el uso de las intervenciones, a ser subtítulos, musicalización, placas separadoras y efectos elegidos.

La forma

Se decidió separar el tema en **unidades temáticas en forma de capítulos**. Cada capítulo en su interior pasará por todas las décadas contempladas. Por ejemplo el tema “La mujer como Madre” será un título, luego del cual veremos esta figura desarrollada en materiales audiovisuales de las décadas del 50, 60, 70, 80, 90, etc. Se contemplan instancias de intervención experimental (por ejemplo fundidos) entre materiales fílmicos, cuya hilación dentro de cada capítulo estará dada fundamentalmente a través del montaje y el uso de placas escritas y el subtitulado. Los materiales publicitarios funcionarán como intervalo entre décadas (por ejemplo veremos análisis de la figura de la mujer como madre en todas las décadas y luego pasaremos a un encadenado de publicidades de la década siguiente que servirá de puente para que pasemos a la década siguiente (60´s) propiamente dicha. Se contemplan cambios en los ejes de los capítulos planteados, como también modificaciones respecto al rango de décadas elegidas. Las micro-entrevistas a investigadores de género se proponen como instancias de apoyo y diálogo con el material de archivo ya editado, focalizando en el análisis de las figuras arquetípicas emergentes de los filmes y publicidades elegidos.

Temáticas de los capítulos planificados:

Unidades Temáticas/Capítulos

- **La Madre/ *Santa*** (la idealización de la figura de Madre/ la definición de lo femenino a través de la maternidad)
- **La Prostituta** (la mujer *perdida* y la mujer como perdición/ el imaginario de la prostituta en los filmes)
- **La Mujer Objeto** (mujer objeto más allá del arquetipo clásico de la prostituta, aquí se enfocará en la publicidad y los mandatos del cuerpo que emergen de la mano del consumo) Trabajos audiovisuales ya realizados en relación a este capítulo y materiales de elección pueden verse en el DVD adjunto
- **La mujer *emancipada*** (se rastrearán signos de emancipación de los arquetipos previamente analizados, a la vez que se buscará como los arquetipos aún subsisten)

Los primeros dos capítulos (La Madre/La prostituta) se plantean con un foco en los filmes melodramáticos ¿Por qué se plantea este recorte?

Los personajes del melodrama clásico, víctimas del azar del destino, actúan indebidamente transgrediendo las normas y pagan luego por las faltas cometidas. La persuasión moral funciona a través de los avatares que sufren, que como señala Monsiváis[5], se desenvuelven en acumulación de situaciones que no dejan salida. Los melodramas funcionan a través de sistemas de oposición fijos: santidad/prostitución, fidelidad/adulterio, etc donde los personajes se ven tironeados dentro de eventos que siempre tienen un trasfondo moralizante/ aleccionador. El honor mancillado de la mujer es una de las figuras estelares del género y resulta un ejemplo de los significantes sobre los cuales se construyen normas de conducta para los espectadores. El género melodrama responde a un modelo patriarcal donde la figura del padre -en términos simbólicos: padre-familia/Dios/Estado-, constituye la base fundante de una ley que no se debe transgredir. Como señala Monsiváis, en el período que va desde fines del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX, **el melodrama constituye un espacio por excelencia donde se fijan y celebran los rasgos de la moral tradicional**. *En el estremecimiento radica lo sublime*[6], esto quiere decir dentro de la lógica del melodrama clásico que la **mujer como arquetipo y estereotipo es reducida a sus dos figuras básicas: Madre o Prostituta y por eso se elegirá este eje para analizarlas en los dos primeros segmentos del proyecto planteado.**

[5] Monsiváis, Carlos (1994), "Se sufre pero se aprende (el melodrama y la regla de la falta de límites)", en revista Archivos de la Filmoteca, nº16, febrero de 1994.

[6] Monsiváis, Carlos (1994), "Se sufre pero se aprende (el melodrama y la regla de la falta de límites)", en revista Archivos de la Filmoteca, nº16, febrero de 1994, P.9.

Antecedentes Audiovisuales

Detalle y fundamentación del contenido del DVD adjunto

- ***La Invención del Sufrimiento* (2016)** ensayo inédito de experimentación documental sobre genealogía familiar femenina, se utilizó el recurso de mezcla de material de archivo fílmico Argentino e internacional con voz en off y subtítulos- es el trabajo más reciente, su estilo y recursos reflejan la impronta que se busca para este nuevo proyecto **-(para ver uso específico de material de archivo fílmico y publicitario: minutos 4:38 a 6:57)**
- ***Para ti Mujer* (2015)** reelaboración de ***Mujeres* (2011)** en donde se experimenta la intervención de publicidades focalizando sobre la imagen de la mujer como objeto de consumo
- ***trailer festival iunico* (2015)** tráiler artístico para festival de la UNA, en donde se utilizan recursos de intervención de imagen de películas
- ***Tacoma bridge collapse (2015)*** videoarte experimental con material de archivo fílmico y personal enfocado en la ruptura de una relación amorosa
- ***you look tormented. come over. no talking.* (2014)** videoarte de experimentación con material de archivo enfocado en la figura femenina ante el paso del tiempo
- ***homenaje a Maya Deren* (2013)** fragmento de montaje
- ***Mujeres* (2011)** videoarte-collage sobre arquetipos femeninos**,** primer antecedente personal de la temática femenina

referencias audiovisuales

- ***Historia(s) del Cine*** (Jean Luc Godard, 1998)
- ***La mujer, cosa de hombres*** (Isabel Coixet, 2009)[7]
- Se adjunta un ejemplo de recopilación de material publicitario en bruto:
  Publicidades en TV años 1957-67 Tema Mujer

referencias bibliográficas

-*Teoria King Kong*, Virginie Despentes; Buenos Aires; Hekht Libros, 2013
-*Cine expandido*, Gene Youngblood; Buenos Aires: EDUNTREF, 2014
-*La Revolución Electrónica*, William S. Burroughs; Buenos Aires: Caja Negra, 2009
-*La Desindustria del Experimental, alternativas emancipatorias en las Artes Audiovisuales argentinas*, Mariela Cantú; Buenos Aires: IMAGOFAGIA, revista de la asociación argentina de estudios de cine y audiovisual, 2014

[7] documental de la directora Isabel Coixet, realizado para la TV (2009); refleja la presencia de la mujer en la publicidad televisiva durante los últimos 50 años y la información sobre asesinatos por parte de sus parejas.

Producción & Cronograma de Trabajo

Por la naturaleza del proyecto, que nace de un interés personal en la utilización del lenguaje, temática y formato elegidos, la realización reside en mi persona. Especialistas en archivo audiovisual, recopilación, curado y compaginado de material, junto a posproductores audiovisuales, serán convocados para asistir este trabajo, como lo serán los técnicos audiovisuales e investigadores de temática de género para realizar las micro-entrevistas que se propone agregar al final del proceso. El trabajo de montaje en este proyecto es fundamental, ya que su construcción reside en el hilado de los cientos de trozos de películas y publicidades elegidos. Por este motivo el rol fundamental para este proyecto reside en un profesional del montaje que sienta afinidad por la temática e interés en indagar sobre la intervención creativa de los materiales propuestos. En una instancia aún teórica de un trabajo que propone su construcción a partir del diálogo y experimentación con material de archivo aún no recopilado, se prevén cambios de todo tipo, no obstante lo que haré será enumerar los pasos que me he planteado

- Recopilación de material de publicidades y filmes en la mayor calidad disponible
- Curado del material a partir de criterios temáticos elegidos, bocetado de montaje (1 etapa de construcción de la narrativa)
- Intervención/subtitulado/musicalización para generar contrapuntos, establecer diálogos o subrayar figuras arquetípicas (2 etapa construcción de la narrativa)
- Estructurado el boceto, evaluación, y si es pertinente: planificación y realización de micro-entrevistas a investigadores especialistas en temática de género con el fin de reforzar/indagar sobre las temáticas ya seleccionadas (etapa final en la construcción de la narrativa)
- Visionado en conjunto con profesionales y pares afines al lenguaje y temática elegidos como también visionado con personas ajenas al lenguaje y la temática
- Evaluación y toma de decisión sobre modificaciones/ Modificaciones